

NICOLAS DEBARD

8 variations
sur un thème de Katchaturian
(dont la vôtre)

Pour piano

Opus 13

3ème édition augmentée et corrigée

Musiqu'en

Vie Editions

Musiqu'enVie , troisième édition augmentée et corrigée
Février 2022

©2021 par Nicolas Debard et Musiqu'enVie éditions
Tout droits réservés pour tous pays

*Merci à Matthias Barlier
pour sa relecture*

Nicolas Debarid

Sommaire

Thema	5
I Marche	6
II Valse	8
III Galop	9
IV Pavane	12
V Choral	14
VI Forlane	16
VII Ballade	17
VIII ..... (Ma Variation)	19
Mode d'emploi	19
Partition-support	24

Thema

Andantino

Aram Illitch khatchaturian (1904-1978)

$\text{♩} = 92$

Measures 1-6 of the musical score. The piece is in 4/4 time with a key signature of two flats (B-flat and E-flat). Measure 1 features a piano (*p*) accompaniment of chords in the left hand. Measure 2 begins the melody in the right hand with a mezzo-forte (*mf*) dynamic and a *cantabile* marking. Fingerings are indicated above the notes. The left hand continues with chords, with some triplets and dyads.

Measures 7-12 of the musical score. The melody continues in the right hand with various rhythmic patterns and fingerings. The left hand accompaniment consists of chords and dyads. A *cresc.* (crescendo) marking is present in measure 12.

Measures 13-18 of the musical score. Measure 13 starts with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The melody in the right hand includes a *rit.* (ritardando) marking. Measure 18 returns to a mezzo-forte (*mf*) dynamic and is marked *a tempo*. The left hand accompaniment continues with chords and dyads. A *con. ped.* (consonant pedal) marking is present at the end of measure 18.

Measures 19-22 of the musical score. The right hand features a series of eighth-note patterns with slurs and fingerings. The left hand accompaniment consists of chords and dyads.

Measures 23-26 of the musical score. Measure 23 begins with a forte (*f*) dynamic. The right hand has a melodic line with slurs and fingerings. The left hand accompaniment consists of chords and dyads.

Measures 27-30 of the musical score. Measure 27 starts with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The right hand has a melodic line with slurs and fingerings. The left hand accompaniment consists of chords and dyads. The piece concludes in measure 30 with a piano (*p*) and pianissimo (*pp*) dynamic.

I - Marche

8 variations sur un thème d'Aram Katchaturian

Sans pédale

$\text{♩} = 72 \text{ env.}$

Très soutenu et rubato à la phrase

Très lié *p* *mp*

The first system of the score consists of two staves. The upper staff is in treble clef with a key signature of two flats (B-flat and E-flat) and a common time signature. It begins with a whole rest, followed by a half note, and then a series of eighth notes. The lower staff is in bass clef and features a continuous eighth-note accompaniment. Dynamic markings include *p* (piano) and *mp* (mezzo-piano). The instruction 'Très lié' (very legato) is written above the first few notes.

6 *dim.* -----

The second system starts at measure 6. The upper staff continues with the melodic line, ending with a whole note. The lower staff continues with the eighth-note accompaniment. A *dim.* (diminuendo) marking is present above the final measure of the system.

10

The third system starts at measure 10. The upper staff continues with the melodic line, ending with a whole note. The lower staff continues with the eighth-note accompaniment.

14 *a tempo* *dim.* -----

The fourth system starts at measure 14. The upper staff continues with the melodic line, ending with a whole note. The lower staff continues with the eighth-note accompaniment. The tempo marking *a tempo* is written above the first measure, and a *dim.* marking is above the final measure.

18 *soutenu dans la légèreté* *pp*

The fifth system starts at measure 18. The upper staff continues with the melodic line, ending with a whole note. The lower staff continues with the eighth-note accompaniment. The instruction *soutenu dans la légèreté* (sustained with lightness) is written above the first measure, and the dynamic marking *pp* (pianissimo) is written below the first measure.

22 *rall. -----*
mf

26 *a tempo* *rall. -----*
stretto

II - Valse

8 variations sur un thème d'Aram Katchaturian

Allegretto

Tempo di valse

mf chantant et en dehors

mp

Sans pédale

8

14

mp un peu plus lent (moderato)

p

21

rall. -----

mf

27

Andante moderato

rall. -----

mf

pp

III - Galop

8 variations sur un thème de Katchaturian

Allegretto

Sans pédale, comme des gouttes de pluie

legatissimo

The first system of the musical score consists of two measures. The right hand (treble clef) begins with a whole rest in the first measure, followed by a half note G4 in the second measure. The left hand (bass clef) plays a rhythmic pattern of eighth notes with beamed sixteenth notes, starting on G3. The dynamic marking *mp* is placed above the first measure of the left hand. The tempo marking *legatissimo* is positioned above the right hand, and *sost* is placed below the right hand.

Avec légèreté et clarté

The second system contains measures 3 and 4. The right hand plays a melodic line of quarter notes: G4, A4, Bb4, C5, D5, E5, F5, G5. The left hand continues the rhythmic pattern from the first system. A box containing the number '3' is placed above the first measure of the right hand.

The third system contains measures 5 and 6. The right hand plays a melodic line of quarter notes: G4, A4, Bb4, C5, D5, E5, F5, G5. The left hand continues the rhythmic pattern. A box containing the number '5' is placed above the first measure of the right hand.

The fourth system contains measures 7 and 8. The right hand plays a melodic line of quarter notes: G4, A4, Bb4, C5, D5, E5, F5, G5. The left hand continues the rhythmic pattern. A box containing the number '7' is placed above the first measure of the right hand.

The fifth system contains measures 9 and 10. The right hand plays a melodic line of quarter notes: G4, A4, Bb4, C5, D5, E5, F5, G5. The left hand continues the rhythmic pattern. A box containing the number '9' is placed above the first measure of the right hand. The dynamic marking *dim.* is placed above the first measure of the right hand, with a dashed line extending to the end of the system. The tempo marking *a tempo* is placed above the second measure of the right hand, and the dynamic marking *mf* is placed above the second measure of the right hand.

11

13

15

17

dim. ----- *plus lent*

mp *p*

19

21

23

25

rall. ----- *poco a poco accelerando e cresc.*

27

poco a poco dim. -----

pp

29

sfz

sfz

sfz

sfz

Red. *

IV - Pavane

8 variations sur un thème de Katchaturian

En dehors des endroits où elle est indiquée, la pédale forte est libre et dosée.
La mélodie doit être toujours clairement ciselée

Adagio cantabile

(♩ = 60env.)

The musical score is written for piano and voice. It consists of four systems of music, each with a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is B-flat major (two flats), and the time signature is common time (C). The tempo is Adagio cantabile, with a metronome marking of 60 half notes per minute.

System 1 (Measures 1-5):
The piano part begins with a forte piano (*fp*) dynamic, marked *smorz.* (smorzando). The vocal part enters in measure 2 with the instruction *sotto voce* and a piano (*pp*) dynamic. The piano accompaniment has a dynamic of mezzo-piano (*mp*) and is described as *soutenu, très chantant, en dehors et rubato*. Dynamics in the piano part progress from *pp* to *p* to *mp* to *p*. Performance markings include a fermata (Fed.) and a U.C. (Uppercut) symbol.

System 2 (Measures 6-9):
The piano part features a triplet of sixteenth notes in measure 9, marked *ppp* (pianissimo) and *dim.* (diminuendo). Performance markings include a fermata (Fed.) and a U.C. symbol.

System 3 (Measures 10-13):
The piano part has a dynamic of mezzo-forte (*mf*) in measure 10, which then moves to *p*, *p*, and *mp*. The vocal part has dynamics of *pp*, *p*, *p*, and *mp*. Performance markings include a fermata (Fed.) and a U.C. symbol.

System 4 (Measures 14-17):
The piano part starts with a dynamic of mezzo-piano (*mp*), moving to *mf* and *f* (forte) in measure 15, then back to *mf* and *pp* in measure 17. The vocal part has dynamics of *mp*, *mf*, and *pp*. Performance markings include a fermata (Fed.) and a U.C. symbol.

18

ppp *ppp* *pp* *mp* *p*

p *mp*

22

mf *f*

Largo *smorz.*

f

mf

Majestueusement

26

fp *fp* *fp* *fp* *fp* *fp* *fp* *pp*

f *pp*

3 *en mourrant...*

pp

f

V - Choral

8 variations sur un thème de Katchaturian

La pédale forte est libre et attendue mais la pièce doit être d'abord exécutée comme si elle l'était sans pédale ou à l'orgue, legato, en tenant bien chaque voix de la polyphonie sous les doigts

Andante moderato

The musical score is divided into four systems, each with a treble and bass clef staff. The first system begins with a piano (*p*) dynamic and the instruction *tranquille...*. The second system starts at measure 5, marked *poco a poco cresc.*, and includes a *rit* (ritardando) marking and a *pp* (pianissimo) dynamic. The third system starts at measure 9, marked *mf* (mezzo-forte). The fourth system starts at measure 13, marked *poco a poco cresc.*, and includes a *rit.* marking and a *p* dynamic. The score features complex polyphonic textures with multiple voices, often using slurs and ties to maintain legato phrasing. Pedal markings (V) are present throughout, indicating where the sustain pedal should be used.

17

ppp *pp* *p* *mp*

21

mf *f* *rall. -----*

25

mf

VI - Forlane

8 variations sur un thème de Katchaturian

(♩. = 72 env.)

Musical notation for measures 1-6. The piece is in 6/8 time with a key signature of one flat (B-flat). The tempo is marked as 72 quarter notes per minute. The dynamics are marked *mf*. The notation consists of a treble and bass clef system with various rhythmic patterns and accidentals.

Musical notation for measures 7-12. Measure 7 is marked with a box containing the number 7. The dynamics are marked *mf*. The notation includes a treble and bass clef system with a fermata over measure 10.

Musical notation for measures 13-19. Measure 13 is marked with a box containing the number 13. The notation includes a treble and bass clef system with a fermata over measure 16.

Musical notation for measures 20-26. Measure 20 is marked with a box containing the number 20. The notation includes a treble and bass clef system with a fermata over measure 26.

Musical notation for measures 27-32. Measure 27 is marked with a box containing the number 27. The tempo marking *En élargissant* is present. The notation includes a treble and bass clef system with a fermata over measure 32.

7 - Ballade

8 variations sur un thème de Katchaturian

Il peut se jouer une rythmique libre sur les accords plaqués m.g. jusqu'à la mesure 14.

(swing) $\overset{3}{\curvearrowright}$
♩ = 110

The musical score is written for piano and consists of four systems of two staves each. The key signature is G minor (two flats) and the time signature is 3/4. The tempo is marked '(swing)' with a quarter note equal to 110 beats per minute. The score includes several variations of a theme, with measures 5, 9, and 13 marked at the beginning of their respective systems. The first system starts with a *mf* dynamic and features a triplet of eighth notes. The second system includes a measure with a '5' above the staff and another with a '3' above a triplet. The third system begins with a measure marked '9'. The fourth system begins with a measure marked '13' and includes a triplet of eighth notes. The score is characterized by frequent accents and dynamic markings.

18

22

rall. $\text{♩} = \text{♩} \cdot$ *soutenu*

p

red. * *red.* * *red.*

26

ppp

red. * *red.* * *red.* * *red.*

Avant tout

Il faut considérer cette partition comme un support-guide destiné à composer ou improviser votre propre variation sur le thème donné. Ce support doit être considéré comme une sorte d'exercice, avec ses contraintes et ses champs de liberté, et destiné à celles et ceux qui voudraient s'essayer à l'improvisation ou la composition, ou s'y perfectionner. Les indications et conseils donnés ici partent donc du point zéro, novice, débutant, dans la discipline. Il y aura donc un tri à faire parmi leur elles, selon votre propre maîtrise du sujet. Bien entendu, il faut avoir un niveau de FM suffisant pour écrire les notes et les rythmes qu'on entend ou souhaite.

Le pianiste rompu à l'exercice, habitué à l'harmonie ou à l'improvisation n'a pas besoin de ce support, mais rien ne l'empêche de s'en servir pour s'en inspirer. Dans l'absolu, tout peut être changé si l'on en possède la maîtrise : basse, harmonie, modes...

Description - légende

La partition se présente de la manière suivante :

1) En bas, une basse et une harmonie imposées (en clé de fa) et les modes choisis qui en découlent (en clé de sol).

NB :

- les hauteurs ne sont pas absolues mais les notes sont inscrites de manière à être circonscrites dans la portée. Tout peut donc être octavié à l'envi.

- il n'y a aucun rythme ni mesures (les barres de mesures ne sont placées là que par rapport au thème).

- Les accords ajoutés à la basse obligée sont écrits dans leur état fondamental. On peut les utiliser comme on veut (hauteur, ordre, nombres de notes)

- Les modes indiqués sont tous « en do ». On utilise bien évidemment les trois modes mineurs habituels mais aussi d'autres modes, de type « mineur » ou « majeur ».

2) Au milieu les portées vierges « piano » (clés de sol et fa) pour y inscrire votre musique.

3) En haut, le thème original, ne serait-ce que pour se situer dans l'œuvre. C'est utile aussi si l'on souhaite le moduler, le paraphraser, l'ornementer. Il est donc là à titre indicatif et de repère.

Tonalité : Nous avons choisi de garder l'armature à la clé originale pour simplifier l'exercice mais on peut tout à fait transposer dans la tonalité de votre choix. Toutefois, il sera plus prudent et pratique de l'écrire d'abord en do ; ou de transposer par écrit les portées *modes* et *basse/harmonie* proposées, ainsi que le thème.

A partir de ce support, il faudra donc faire tout le reste : choisir un style, un genre musical, une ambiance, un ou des mouvements ou tempi, des chiffres de mesures, un ou des accompagnements, une ou des mélodies, contre-chants, contrepunts, les nuances, le phrasé, les pédales, les accents, etc.... tout ceci de manière optionnelle et non exhaustive, bien entendu. Seules la basse et l'harmonie sont imposées.

Mode d'emploi

1) Choisir vos clés et votre mesure

- choisir vos clés en fonction des tessitures de jeu de chaque main. Bien entendu, ça peut changer par la suite selon les nécessités, comme on peut l'observer dans d'autres variations.

- Choisir votre mesure : il n'y a aucune mesure d'indiquée mais le thème cité est en 4/4. Vous pouvez, comme dans les variations 1, 2 et 6, choisir la mesure de votre choix. Cette mesure peut bien sûr également changer en cours de morceau, comme dans la variation 6.

2) Les sections

Elles sont indiquées en lettres majuscules encadrées au-dessus des systèmes. Il y a trois parties égales de 8 mesures chacune (A, B, A') et une coda de 5 mesures indiquée par le signe conventionnel, ainsi que 2 mesures d'introduction : c'est la structure du thème original de Katchaturian. Chaque grande section est divisée en deux carrures de 4 mesures. La structure d'un morceau permet de construire l'architecture du discours musical, d'en définir les grandes articulations (cadences).

Il y a deux mesures d'introduction indiquées mais vous pouvez ne pas jouer d'introduction (comme dans les variations 5, 6 et 7) ou au contraire ajouter autant de mesures que vous souhaitez à celle-ci. Egalement, des mesures finales peuvent être ajoutées selon votre appréciation.

3) Le titre : il vient en dernier, en général.

4) De la basse

La basse est indiquée en rondes au début de chaque mesure, ou en blanches lorsqu'il y en a deux par mesure, parfois en noires lors de cadences. Elle procède par mouvements chromatique et conjoint. Elle est imposée. Elle peut être octaviée.

5) De l'harmonie

Nous avons choisi de présenter les deux notations : grille d'accords et notation conventionnelle. Nous avons exclu le chiffrage classique que peu de gens maîtrisent. Nous n'avons pas indiqué la basse pour les chiffrages de la grille, et les accords en notation conventionnelle sont écrits à l'état fondamental.

Rappelons que, pour la basse comme pour les accords, les hauteurs ne sont pas absolues. On peut les prendre dans n'importe quelle tessiture.

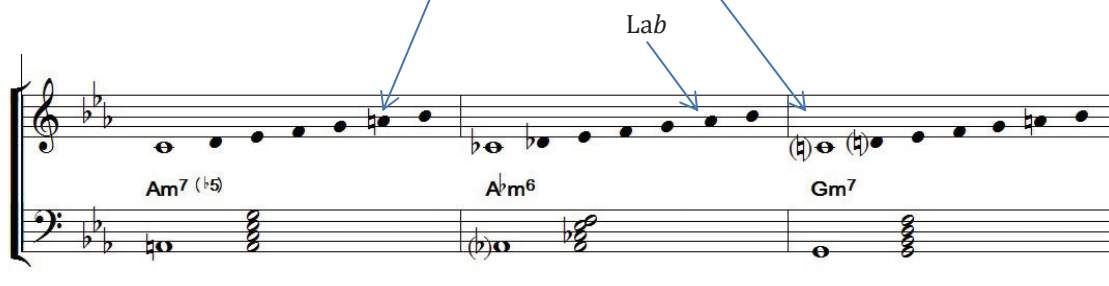
Les accords sont indiqués à l'état fondamental en blanches sans hampe (« petites rondes »), après la ronde ou au-dessus de la basse en blanches pour les mesures comprenant deux accords, ou encore en noires sans hampe au-dessus des basses en noires (mesure 17).

Indiquent le même mode et la même harmonie que précédemment

6) Des modes

A chaque nouvelle mesure, on revient aux hauteurs naturelles du mode indiqué par l'armure à la clé (do « mineur naturel » ou « mode de la sur do », ou encore « mineur mélodique descendant »), selon la règle habituelle des altérations accidentelles. Nous n'utilisons donc qu'exceptionnellement les altérations de précaution, et principalement pour les notes non concernées par les bémols à la clé.

Lorsqu'il y a deux modes successifs dans une mesure, nous n'indiquons pour le deuxième que les notes qui changent par rapport au précédent (fig. a).

Lorsque qu'un chromatisme apparaît, cela signifie qu'il y a de 2 à 4 modes possibles (fig. b) :

On peut bien entendu utiliser le chromatisme tel quel.

Pistes et conseils méthodologiques

Ici sont recensées quelques pistes méthodologiques dans lesquelles piocher selon vos besoins.

- Observez bien et analysez autant que vous le pouvez le thème original : la structure, les carrures, les cadences, son accompagnement, sa mélodie, comment elle est articulée, les motifs thématiques, les répétitions, les mouvements, les nuances, etc. Vous pouvez ensuite retenir certains de ces éléments pour vous en inspirer.

- Quels sont les matériaux sur lesquels vous allez opérer des variations ? Est-ce plutôt la mélodie ? L'accompagnement ? La mesure ? Le rythme ? Le mouvement ? Autre ? Tout ça à la fois ?

- Penser à un style, un genre, un caractère (mélodie accompagnée, contrepoint, homorythmique, à quatre voix, ... / danse, classique, jazz, ... / triste, ludique, contrasté, ...)

En bref, trouver une « intention musicale ». Vous avez pas mal d'exemples à observer dans les précédentes variations. Si vous n'avez pas d'idée pour le moment ou si rien ne vient, pas de panique ! Lancez-vous dans les exercices pratiques suivants : l'appétit vient en mangeant.

- Pour vous imprégner de la mélodie, de l'harmonie et des modes, jouez la basse et les accords plaqués, sans rythme, à la m.g. et montez et descendez l'échelle modale correspondante à la m.d. Eventuellement à l'inverse aussi. Cela vous donnera peut-être déjà des idées mélodiques.

- Pensez à un style de jeu ou d'accompagnement en adéquation avec le style, le genre, le caractère choisis : accords plaqués, arpégés, pompes (alternance basse/accords), contrepoint, écriture chorale ou « homophonique » (verticale), homorythmies, polyrythmies, 2 pour 3 ou 3 pour 2, etc.

Une façon simple d'opérer une variation à partir de la mélodie d'origine sur un accompagnement que vous aurez déjà esquissé ou simplement les accords arpégés ou plaqués :

1/ On joue la mélodie mais en l'ornementant (trilles, mordants, broderies...) ou/et en y ajoutant des notes étrangères (appogiatures, retards, anticipée, notes de passages, chromatismes...)

2/ On joue la mélodie en gardant les notes mais en changeant le rythme (on peut répéter une note : par exemple deux noires au lieu d'une blanche).

3/ On joue la mélodie en gardant le rythme mais en changeant les notes par n'importe quelle autre note du mode.

4/ on fait un mix des points 1, 2 et 3.

Lorsque vous trouvez des formules intéressantes ou qui vous plaisent, notez-le. A défaut de les conserver, cela donne des idées et ouvre des portes.

Pensez aux nuances, aux indications de pédale, au tempi, aux phrasés, aux mouvements...

N'oubliez pas que de composer consiste à faire des choix, parfois cornéliens entre plusieurs possibilités, directions, logiques ; et chaque choix est un renoncement. Une composition réussie est le fruit de choix conscients, justifiés, délibérés, parfois même arbitraires.

Bon courage, bonne créativité et bon amusement !

VIII - .....

Choisir le titre

8 variations sur un thème de katchaturian

Choisir son mouvement ou tempo : _____

Thème

Choisir sa mesure

Piano

Modes

Basse, Harmonie

The first system contains five staves. The top staff is a single treble clef staff with a key signature of two flats and a whole rest. The second and third staves are a grand staff (treble and bass clefs) with a key signature of two flats and whole rests. The fourth staff is a treble clef staff with a key signature of two flats, containing a sequence of notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, followed by a double bar line and a repeat sign. The fifth staff is a bass clef staff with a key signature of two flats, containing a C4 note, a chord symbol Cm6, and a sequence of notes: D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, followed by a double bar line and a repeat sign.

A

//

3

The second system contains five staves. The top staff is a treble clef staff with a key signature of two flats, starting with a triplet of eighth notes (G4, A4, B4) followed by a sequence of notes: C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4, C4. The second and third staves are a grand staff (treble and bass clefs) with a key signature of two flats and whole rests. The fourth staff is a treble clef staff with a key signature of two flats, containing a double bar line and a repeat sign, followed by a sequence of notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, followed by a double bar line and a repeat sign. The fifth staff is a bass clef staff with a key signature of two flats, containing a double bar line and a repeat sign, followed by a sequence of notes: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, followed by a double bar line and a repeat sign. Chord symbols Cm6, Bdim7, and Bbm6 are placed below the notes in the fourth and fifth staves.

Cm⁶ *Bdim⁷* *B^bm⁶*

(Ve degré sans fondamentale : G7b9)

6

Am7 (b5)   A $\flat$ m⁶   Gm7

B

//

9

E $\flat$ m⁶   F7   Cm   Gm7 (b5)

12

C7   A^bm⁶   B^b7

//

15

Am⁷ (b⁵)   Fm^{6/9}   E^bm⁶   D^bmaj⁷ (+⁵)

A'

18

Cm Cm⁶ Bdim⁷
(Ve degré sans fondamentale : G7b9)

//

21

B^bm⁶ Am⁷ (b⁵) A^bm⁶

24

Gm7 Ebm6 F7 Cm

//

27

Ab (add2) Cm7 Ebm6 F7 Cm Dbmaj7 Cm

Découvrez mes autres compositions sur

<https://nicolas-debard.webnode.fr>

Musiqu'en *Vie Editions*